

A large, stylized, light gray map of Málaga, Spain, serves as the background for the entire page. The map shows the city's layout, including the harbor, the city grid, and the surrounding hills. The text is overlaid on this map in a yellow, sans-serif font.

Graduado/a en Bellas Artes por la Universidad de Málaga

Facultad de Bellas Artes

YO ESTUVE ALLÍ.

Autor/a: Mª Yolanda Lanza Díaz.

Tutor TFG: Jesús Marín Clavijo.

Trabajo Fin de Grado

Curso académico: 2015/2016.

ÍNDICE:

Resumen.	2
1. Descripción y fundamentos teóricos del proyecto. La ciudad y nuestras emociones.	4
2. Trabajos precedentes significativos en este estudio.	9
3. Procesos de investigación teórico-conceptual.	14
3.1. Referentes.	15
• Constant Anton Nieuwenhuys.	15
• Miquel Navarro.	16
• Kevin Lynch.	16
• Louise Bourgeois.	17
• Shannon Ranki.	17
• Lu Xinjian	18
• Jazzberry Blue.	18
• Karen O'leary.	19
• Emily Garfield.	19
4. Proceso de investigación.	21
5. Cronograma.	27
6. Presupuesto.	28
7. Conclusión.	29
8. Bibliografía.	31
Anexo.	33

Resumen

En estas páginas se propone un proyecto que se centra en las diferentes relaciones emocionales que las ciudades ejercen sobre nosotros. Cuando observamos un mapa de cualquier zona geográfica, lo primero que intentamos buscar, son aquellos lugares que han tenido o tienen una importancia para nosotros. Esos lugares que reconocemos, bien porque habitamos en ellos, o conocemos a alguien cercano a nosotros que habita en esas zonas, o simplemente desempeñamos alguna actividad en esos lugares.

Podríamos decir que en las ciudades existen muchos signos que representan una realidad material, socialmente construida, pero además de esas realidades materiales, se establece una relación emocional y simbólica con los diferentes lugares que existen. Hablamos de simbolismo, puesto que en muchas ocasiones la ciudad es una representación imaginaria, una construcción simbólica, que representa el ideal de ciudad que nos gustaría. Podríamos decir que habitamos la ciudad en la intersección de nuestra experiencia emocional y nuestra ubicación física en ella. Según Eugenio Trías¹, debe de existir una relación entre las personas y las diferentes comunidades donde dichas personas se integran.

Hablar de la imagen poética de la ciudad sería hablar del ser propio de la ciudad, partiendo de la variabilidad en las percepciones del ciudadano. La ciudad no sería una realidad en sí, sino en tanto que es proyección nuestra, para nosotros, puesto que la percepción activa consistiría en el reconocimiento individual y subjetivo de la realidad visible para cada uno de nosotros. En definitiva, podemos hablar de una Percepción Significante, como experiencia originaria de la ciudad, donde la percepción sería el puente entre el sujeto (nosotros) y la realidad construida (ciudad).²

---

¹ TRÍAS, E. *El artista y la ciudad*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1997. Pp. 53-70.

² LÓPEZ, S. "Percepción y creación de la ciudad. Método simbólico-semiótico del ciudadano para una re-creación de la realidad urbana". En: *Gazeta de Antropología*, Nº 19, 2003, p. 17.

Puesto que la experiencia humana siempre está relacionada con un espacio determinado, esta crea una especie de red donde todo los aspectos de la vida están conectados y por tanto el aspecto emocional también³.

Esta ha sido la premisa fundamental, sobre la que he basado mi trabajo fin de grado. Propuesta que consiste en la creación de una serie de mapas callejeros, señalando, evidenciando y construyendo a partir de aquellas zonas que tiene y han tenido relación emocional en algún punto de mi vida.

Palabras claves: Deriva, Deambular, Cartografía, Emociones, Ciudad, Ciudadano.

---

³ MATURANA, H. *La realidad: ¿objetiva o construida? Fundamentos biológicos del conocimiento*. México: Universidad Iberoamericana, Editorial Anthropos, 2009.

1. Descripción y fundamentos teóricos del proyecto. La ciudad y nuestras emociones.

El proyecto que aquí se plantea para la asignatura TFG, parte de la siguiente reflexión: La influencia que los diferentes medios urbanos ejercen sobre la construcción mental que los ciudadanos elaboran de estos, estableciendo una situación de relación emocional, que podríamos considerar como una posibilidad de deriva, plasmada a través de la “psicogeografía”⁴.

Debord define deriva como: *Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia*⁵. Este término proviene de la palabra **Derivé**, utilizada por primera vez por los situacionistas, que fueron un movimiento de vanguardia en Europa, los cuales criticaban la sociedad y la cultura contemporánea. La idea principal, se basaba en la crítica a las rutinas y al acomodo de una sociedad alienada. Este grupo (situacionistas), podían permanecer días deambulando por los lugares más inhóspitos de la ciudad.

Esta deriva se transformaba en lo que se conoce como psicogeografía, definida como: *el estudio de los efectos precisos del medio geográfico al actuar sobre el comportamiento afectivo de los individuos*⁶. Es decir las relaciones emocionales a través de las experiencias urbanas, mostrando una cartografía de la influencia emocional que la ciudad ejerce sobre las personas. Sería como pasear sin rumbo fijo, como sujetos contentos, recordando cosas con cierta melancolía o alegría, asociando recuerdos a aquellas esquinas, aquel bar, aquella casa con lo que se crea el diseño de nuevos espacios.

De la unión de la deriva y la psicogeografía obtendríamos lo que se conoce como “urbanismo unitario” entendido como *el empleo conjunto de las artes y las*

---

⁴ La definición que da Debord al término es la siguiente: “La psicogeografía se propone el estudio de las leyes exactas, y de los efectos precisos del medio geográfico, planificados conscientemente o no, que afectan directamente al comportamiento afectivo de los individuos”.

⁵ DEBORD, G. “Teoría de la deriva”. En *Internacional situacionista. Vol. I: La realización del arte*, Madrid: Literatura Gris, 1999, pp. 54-57.

⁶ FOSTER, H. *El complejo arte-arquitectura*. Madrid: Turner, 2013. p. 394.

*técnicas que concurren en la construcción integral de un medio en combinación dinámica con experiencias de comportamiento*⁷.

Este urbanismo unitario era entendido por Guy Debord⁸, como:

El uso del conjunto de las artes y las técnicas como medios que concurren en una composición integral del medio. Hay que afrontar este conjunto como infinitamente más extenso que el antiguo imperio de la arquitectura sobre las artes tradicionales, o que la actual aplicación ocasional al urbanismo anárquico de técnicas especializadas o de investigaciones científicas como la ecología. El urbanismo unitario tendrá que dominar, por ejemplo, tanto el medio sonoro como la distribución de las diferentes variedades de bebidas o de alimentos. Tendrá que abarcar la creación de formas nuevas y la inversión de las formas conocidas de la arquitectura y el urbanismo. El arte integral del que se habla tanto, no puede realizarse más que a nivel del urbanismo.

Esta idea fue utilizada por Constant Anton (1956 a 1974), para realizar su proyecto de “Nueva Babilonia”. No deja de ser un proyecto de una ciudad utópica, plasmada en maquetas y planos, utilizando el collage y acuarelas sobre los planos de ciudades, dibujaba grandes estructuras tecnológicas que podían ser cambiadas y/o modificadas por los ciudadanos.

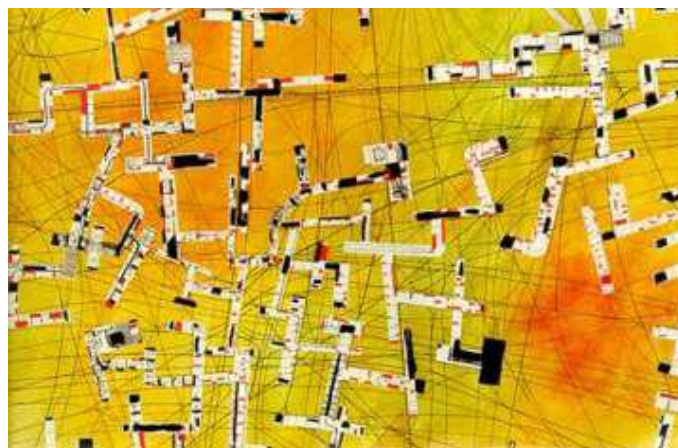

Fig. 1. New Babylon Nord

⁷ MADERUELO, J. *El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid. Editorial Mondadori, 2008.

⁸ DEBORD, G. *Informe sobre la construcción de situaciones*. [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>.

Esta modificación singular e individual de cada individuo, marcarían dichas emociones en consonancia con las rutinas diarias, asimilando la cartografía a nuestros estados de ánimos, así como a los recuerdos del pasado, bien aquellos recuerdos positivos como los negativos que nos permitan avanzar en nuevas experiencias y espacios.

Los mapas callejeros, son mapas bien elaborados desde un punto de vista gráfico, sin embargo solo adquieren significado en la medida que son interpretados por un lector. Son mapas compuestos por fragmentos de ciudades que se relacionan de manera aleatoria, no por su funcionalidad sino por su relación emocional.

La ciudad existe de muchas formas. En parte es una realidad material, socialmente construida, que habitamos y con la que establecemos una relación emocional y simbólica. Pero por otra parte, la ciudad también es una representación imaginaria, una construcción simbólica discursiva, producto de nuestra vivencia. Habitamos la ciudad en la intersección de nuestra experiencia emocional de la ciudad y nuestra ubicación en ella. Cuando llegamos a una ciudad por primera vez apenas tiene significación para nosotros, pero a medida que la habitamos vamos creando una relación emocional con ella.

Yo estuve allí, surge por el interés que existe entre la dualidad ciudad-individuo y la percepción que cada individuo, como sujeto independiente que es, tiene del entorno que le rodea y por encontrar “su lugar en el mundo”. Esa teoría de la deriva situacionista, que cada individuo posee y que nos ofrece un amplio abanico de posibilidades de itinerarios que representan aquellos aspectos importantes en las vidas de las personas.

Con esta idea principal, me surgen varios interrogantes fundamentales. Por un lado nos encontramos con la percepción individual y singular que tienen las personas del espacio urbano y por otro lado el conocimiento de la realidad urbana que nos rodea.

Esta corriente situacionista⁹, que proviene de la unión del surrealismo y el marxismo, intenta buscar una solución a los problemas que nos encontramos en nuestros quehaceres y rutinas diarias. Gilles Ivain, definía muy claro los problemas sociales del momento al decir:

*Nos aburrirnos en la ciudad, ya no hay templo del sol. Entre las piernas de los paseantes, los dadaístas hubieran querido encontrar una llave inglesa, y los surrealistas una copa de cristal. Esto se ha perdido. Sabemos leer en los rostros todas las promesas, ultimo estado de la morfología. La poesía de los carteles ha durado veinte años. Nos aburrirnos en la ciudad, tenemos que pringarnos para descubrir misterios todavía en los carteles de la calle, ultimo estado del humo y de la poesía.*¹⁰

Lo que nos viene a decir aquí Gilles, es que para dar solución a los problemas que nos encontramos, necesitamos a una sociedad que cambie constantemente, que no se amolde al conservadurismo y que los individuos y la sociedad que representan estén en continua modificación: DERIVA.

Debord, nos hablaba, al definir la deriva, sobre la importancia de los diferentes ambientes personales que existen en las ciudades y que para encontrar aquellos aspectos, situaciones y/o lugares que representen una carga emocional a los individuos, es necesario deambular por los lugares para encontrarlos.

De la teoría propuesta por Debord, surge una premisa fundamental, que es la participación directa de los ciudadanos a la hora de creación de los espacios urbanos y de la vida que se quiere seguir. Pero, esta participación hoy en día está muy condicionada por la política del momento. Los ciudadanos tenemos poca voz y nuestra participación está muy limitada, a pesar de lo que expresa Josep Boira¹¹ al decir *la*

---

⁹ ONTAÑÓN, A. *La vanguardia no se rinde: Guy Debord y el Situacionismo*. Barcelona: Escuela d'història de l'art de Barcelona (2012). [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://situaciones.info/revista/la-vanguardia-no-se-rinde-guy-debord-y-el-situacionismo/>

¹⁰ IVAIN, G. "Formulario para un nuevo urbanismo". En VVAA. *Internacional situacionista*. Textos íntegros en castellano de la revista *Internationale Situationniste* (1958-1969). Madrid: Literatura Gris, 2001, pp.16.

¹¹ BOIRA, J.V.; RAMIREZ, J.L. "Participar para conocer. Argumentos para la innovación en la participación ciudadana y la construcción de la ciudad scripta Nova". *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales*, nº 69, 1 agosto de 2000, pp. 4-8.

participación ciudadana es un medio de proporcionar información útil al técnico en el campo concreto de la construcción y planificación del espacio. A la política del momento, hay que añadirle también, para la participación de la ciudadanía con el entorno que le rodea, la pertenencia y/o identidad emocional que presente el sujeto con dicho entorno. Este conjunto de relaciones emocionales y afectivas, que los individuos tienen con un espacio determinado, es lo que se denomina como “topofilia”¹².

Este concepto, que enmarca las relaciones existentes entre los entornos habituales y las vidas de las diferentes personas, está en paralelismo con las pretensiones del movimiento situacionista con respecto a la deriva, donde los aspectos emocionales eran piezas fundamentales e imprescindibles. Surge el concepto psicogeografía, que viene a ser los efectos que los diferentes espacios y lugares provocan en los sentimientos y emociones de las personas. Debord (1958), definió la psicogeografía como: *la teoría del uso combinado de las artes y de la técnica para la construcción integral de un ambiente en relación dinámica con experimentos en el comportamiento*, y nos viene a decir, los efectos que produce los entornos en el comportamiento de los individuos.

La psicogeografía se manifiesta a través de las cartografías y mapas, que es un instrumento que nos sirve para explorar los lugares más inhóspitos de las ciudades. Deleuze, nos habla de una cartografía emocional. Siendo esta la premisa fundamental de mi proyecto, donde se describen los itinerarios diarios, los movimientos que he realizado en los últimos años (hogar, trabajo, facultad,...), donde estos lugares me llevan a recuerdos, sensaciones, emociones y que me llevan hacia otro concepto como es la desorientación, pero no enfocada hacia algo negativo, sino hacia la búsqueda de aquellos lugares que han sido desconocidos para mí.

Como mantiene Constant: *La actividad principal de los habitantes será la DERIVA CONTINUA. El cambio de paisajes entre una hora y la siguiente será responsable de la desorientación completa*¹³.

---

¹² “Topofilia” es el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita.

¹³ ANDREOTTI, L.; COSTA, X. (ed.). *Situacionistas. Arte, política, urbanismo*. Museo d’art Contemporani de Barcelona, 1996. Pág. 86.

Esta desorientación completa implica la construcción de nuevos itinerarios y lugares que en cierto modo pueden representar algo importante en nuestras vidas en un momento dado. Cuando se habla de desorientación no nos referimos a algo negativo, como puede ser la confusión o el desconcierto, sino lo hacemos de una manera positiva, la de abrir caminos que anteriormente eran desconocidos para nosotros. En definitiva la deriva es un proceso de descubrimiento y conocimiento de las diferentes transformaciones de aquellos lugares que nos rodean, así como la percepción que tenemos cada persona de los mismos lugares.

2. Trabajos precedentes significativos en este estudio.

La línea de estudio de este TFG, comenzó en el tercer curso de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, en la asignatura *Estrategias en torno al espacio II*, para posteriormente ir desarrollándose también en las asignaturas *Producción y difusión de proyectos*, y *Proyectos II*. Desde ese momento se experimento las diferentes formas en las que se puede manifestar una ciudad, asimilando una realidad material socialmente construida, donde habitamos y con la que se establece una relación emocional y simbólica.

En el primer proyecto denominado *Ciudad entrelazada*, realizado en la asignatura *Estrategias en torno al espacio II*, me centraba en la creación de una serie de cubos que estaban en estrecha relación entre ellos, representando la silueta de una ciudad. Cada cubo representaba un edificio de una ciudad que aparece hueco, vacío para que cada individuo imagine una realidad en su interior.

En este trabajo me influyeron en los artistas Sol Lewitt y Oscar Tuazon. El primero conceptualiza sus estructuras como esculturas tridimensionales con una fuerte carga minimalista, utilizando estrictas formas geométricas de diversos colores usando el cubo como su unidad básica de trabajo. Su trabajo se podía clasificar en dos categorías básicas: las bidimensionales y las tridimensionales. Las primeras conocidas como Wall drawings y la segunda variante parte del cubo, o la repetición de cubos, como unidad básica de trabajo en algunos casos intervenido por patrones geométricos sencillos. Por su parte Oscar Tuazon se basa en una escultura arquitectónica donde sus trabajos irrumpen los diferentes elementos del espacio (paredes, puertas,...).

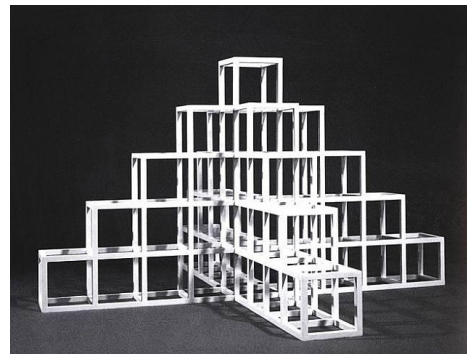
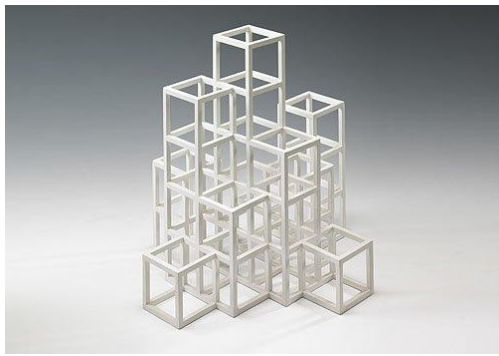

Fig. 2. Sol Lewitt (1972)

Fig. 3. Oscar Tuazon (2010)

Fig. 4. Yolanda Lanza. Maqueta *Cuidad entrelazada* (2014)

Para la realización de este primer trabajo se experimentó con la madera y el alambre, decantándome finalmente por la madera.

Fig. 5. Yolanda Lanza. *Cuidad entrelazada* (2014)

Las imágenes mostradas pertenecen a la obra *Cuidad entrelazada*, y se considera como el primer contacto con la idea desarrollada en este proyecto. Ya desde este instante se aprecia un interés por la conexión entre los diferentes elementos que simulan una ciudad, y donde nos hablan de la imagen poética que simula la ciudad, de las percepciones que tiene cada ciudadano. De ahí que cada edificio se represente hueco, con la intención que cada personaje lo represente según sus emociones y sentimientos. Esta obra fue expuesta en los jardines del parque cementerio de Málaga.

En la asignatura *Producción y difusión de proyectos*, se continuó con la investigación del proyecto, así como con el concepto de *Deriva*. En este proyecto se continuo con la idea que plasmaban Sol Lewitt (1972) y Oscar Tuazon (2010), y se introdujeron otras ideas como el relleno de huecos. Para ello me base en el concepto de relleno de vacío que tienen autores de la talla de Arturo Berned (2008), el cual concibe sus estructuras a través de las leyes matemáticas y formas geométricas. También tomé como referente a Jorge de Oteiza (1972), que investiga con cubos y esferas que no representan ninguna realidad exterior al hecho artístico sino que representan problemas formales y soluciones espaciales, exponiendo aquello que solo se puede contar con formas que ocupan o desocupan el espacio.

Fig. 6. Arturo Berned. *"Cajas"* (2008)

Fig.7. Jorge de Oteiza. *"Cubos abiertos espacios interiores, retenciones de luz"* (1972).

Fig. 8. Yolanda Lanza. *Yo estuve allí* (2014).

Añadiendo estas ideas a la obra *Yo estuve allí*, se pretende llenar ese vacío emocional, que nos encontramos cuando llegamos a una localidad que no conocemos, pero que poco a poco vamos rellenoando cuando vamos estableciendo relación emocional entre la ciudad y nosotros.

Por ultimo en la asignatura *Proyectos II*, termino con la secuenciación de ideas e introduzco los materiales finales que posteriormente he utilizado en este Tfg. Me base en una metodología creativa, utilizando una gran variedad de materiales, con la intención de recrear los lugares más importantes en mi vida.

Fig. 9. Yolanda Lanza. *Usted no está aquí* (2015).

Con la realización de estos tres trabajos previos al estudio final del Tfg, he intentado ir secuenciando la idea final. En un primer paso comencé utilizando los huecos en las ciudades, intentando plasmar una metáfora emocional entre dichos huecos y lo desconocido o mejor dicho lo que no significa nada a nivel emocional para las personas. Con el segundo ya se veía como dentro de todo aquello que era desconocido, cada individuo tenía zonas de apego que representaban un significado especial. Y por último se ve como se resaltan los lugares con una carga emocional importante. Se comenzó con listones de maderas para llegar al papel fabriano.

3. Proceso de investigación teórico-conceptual.

A partir de lo expresado anteriormente en este documento, mi trabajo se centra, en poner en práctica, la teoría de la deriva, donde el espacio urbano, no es entendido únicamente como un espacio físico, sino que cobra una gran importancia los aspectos psicológicos. Esta interacción entre los entornos y las emociones incitaría a las personas a intervenir activamente en un hipotético cambio de información entre las estructuras de los lugares y sus habitantes. Es decir cada lugar tiene su propia historia, dependiendo de los habitantes. Esos espacios subjetivos que modifican a aquellos espacios objetivos que están representados a través de la cartografía oficial.

La principal aportación de la teoría de la deriva, se plasma con la psicogeografía, cuya manifestación tiene lugar en una cartografía de emociones, de ahí que pretendo plasmar con mi obra la importancia que ejerce los distintos ambientes en las personas.

Por todo este planteamiento, en mi obra, comienzo utilizando los diferentes planos callejeros de las localidades que a día de hoy ejercen o han ejercido una influencia emocional en mi persona. Estos planos son los siguientes: Mezquitilla, Torre del Mar, Vélez Málaga y Málaga. En estos planos resalto aquellas zonas donde normalmente ocupo el mayor tiempo de mi vida, y por lo tanto donde más vivencias y recuerdos positivos o negativos tengo, como son las zonas donde he vivido, trabajado, estudiado,...Estas zonas las destaco cubriéndolas con papel pergamino vegetal, que es un tipo de papel translúcido. Aquellas zonas que no tienen significado para mí, se quedan vacías de contenido, de emociones, por lo tanto los represento en mi obra, recortando los edificios y dejando los lugares de paso.

Yo estuve allí consta de dos series, la primera como ya he mencionado antes representa los distintos mapas callejeros de los pueblos y ciudades más cercanas a mi (emocionalmente) y la segunda serie representa pequeños fragmentos de la primera. La obra está enmarcada separada del fondo unos tres centímetros para que haya un juego de luces y sombras. Estas ciudades son como el cuerpo humano, donde las calles y

avenidas son como las venas y arterias y este doble fondo nos harían mirar hacia nuestro interior¹⁴.

3.1. Referentes.

Constant Antón Nieuwenhuys (1920-2005).

Fig. 10. Constant. *Nueva Babilonia Paris* (1963-64)

Nació en Holanda y fue uno de los fundadores del grupo CoBrA junto con Karel Appel, Ejiler Bille o Jacques Doucet, entre muchos otros. Tras disolverse el grupo en 1951, empezó a centrarse más en el campo arquitectónico. Fue a partir de entonces cuando desarrollo un nuevo concepto para la ciudad, una ciudad utópica que fue llamada

Nueva Babilonia. En esa urbe que planteaba los habitantes estaban exentos de cualquier carga laboral de carácter físico, pudiendo dedicarse únicamente al cultivo y desarrollo de la creatividad.

De este modo Constan considera Nueva Babilonia más como una forma de entender la cultura que no como un nuevo planteamiento de ciudad.

---

¹⁴ NAVARRO, M. *Ciudad muralla*. Museo Guggenheim. Bilbao. (2014). [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/miquel-navarro-ciudad-muralla/>

Miquel Navarro

Fig. 11. Miguel Navarro. *Vestigio industrial*. (2005)

Nació en Mislata, Valencia en 1945. Es considerado uno de los máximos exponentes de arte contemporáneo. Su obra ha estado presente en museos como el MNCARS de Madrid, el Centre George Pompidou de París o el Museo Guggenheim de Nueva York.

Destacan sus instalaciones sobre la ciudad, donde se representan una urbe deshabitada, donde hay viviendas, torres, plazas y toda clase de edificios colocados en un orden particular y donde el artista espera que el espectador interactúe con ella ordenándola y desordenándola para crear otra obra nueva.

Estas ciudades tienen una similitud con el cuerpo humano porque según Navarro estas ciudades tienen venas, arterias, fluidos, corazón casco, de manera que cuando defines una ciudad, estas definiendo un cuerpo humano.

Fig. 12. Miguel Navarro. *La ciutat*. (1990)

Kevin Lynch (1918-1984)

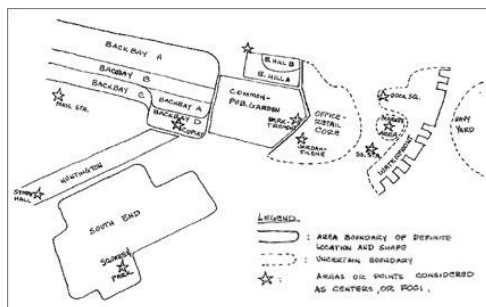

Fig. 13. Kevin Lynch. *Croquis de Boston*. (1955).

Fue un urbanista estadounidense que se conoce por sus contribuciones al diseño urbanístico de las ciudades teniendo en cuenta como se perciben y se desplazan las personas por la ciudad.

Louise Bourgeois (1911-2010)

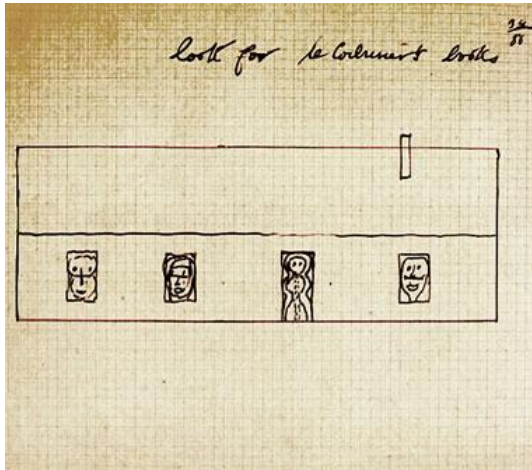

Fig. 14. Louise Bourgeois. *Easton House*. (1946).

Fue una artista francesa-americana. Es una de la más importante del arte contemporáneo. Su faceta de artista se centra en la creación de objetos e imágenes, que dan nombre a sus recuerdos, pensamientos y/o emociones. Sus obras eran autobiográficas, sobre la infancia que había pasado junto a su padre.

Shannon Ranki

Fig. 15. Shannon Ranki Maps (2011).

Este artista se caracteriza por la creación de collages y esculturas a través de los mapas, para así representar nuevos patrones geográficos y anatómicos que exploran los lugares dependiendo de la percepción y la experiencia individual de cada persona.

Lu Xinjian (1977).

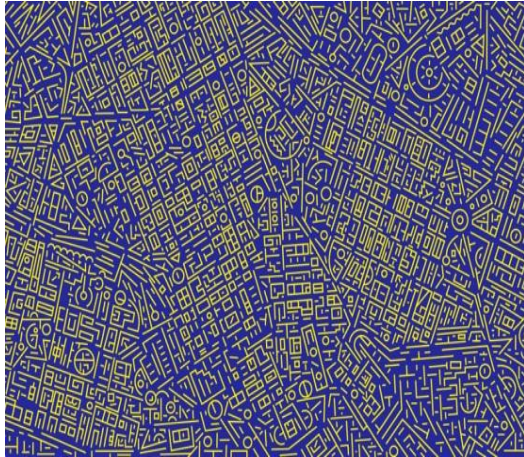

Fig. 16. Lu Xinjian *Estocolmo* (2010).

Nació en Yixing Jiangsu, China. Se entregó a la tarea de pintar observando la ciudad desde el último piso en el que vivía, observándola de noche mientras la ciudad dormía.

En esos momentos consiguió abstraerse hasta reducir los edificios a líneas que se contraponían a las estrellas del cielo. Con lápiz y papel plasmo lo que llevaba tiempo buscando, *la verdadera armonía en el tiempo y el espacio*.

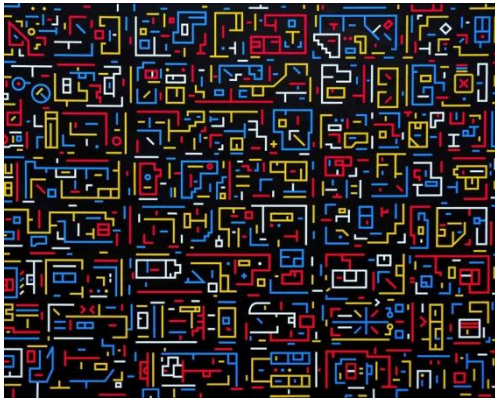

Fig. 17. Lu Xinjian *Nueva York* (2010).

Traduce cada vista aérea a un mosaico de recuadros, circunferencias, ángulos, líneas rectas y onduladas. En un principio los colores que utilizaba representaba la bandera de la ciudad. Ahora el artista los escoge según le sugieren.

Jazzberry Blue.

Fig. 18. Jazzberry Blue. *Paris* (2010).

Artista canadiense, que busca la inspiración viajando. Cansado de la cartografía tradicional. Como consecuencia de sus viajes, rediseña el mapa de las ciudades más importantes del mundo.

Una de estas series es la de Abstract City Maps, inspirada en la elaboración de planos cartográficos de diferentes lugares del mundo, pero buscando más un significado artístico

que no informativo. El uso del color da a cada uno de los planos una vivacidad sin igual, y todo ello manteniendo la fidelidad con respecto a la planimetría original. Los colores y la propia trama urbana tienden a la abstracción.

Karen O'leary.

Fig. 19. Karen O'leary. *Dublin*

Esta artista y arquitecto de Carolina del Norte, realiza mapas de diferentes partes del mundo, recortándolos con mucha precisión.

Ella comenzó a utilizar este estilo, debido al proyecto que debía realizar para su tesis de arquitectura ya que la cartografía era una de sus inquietudes, decantándose finalmente por la cartografía creativa.

Fig. 20. Karen O'leary. *Paris*

En un principio recortaba los mapas (callejeros) de las diferentes ciudades, para finalmente plasmarlos en una cartulina, recortando todos los espacios ocupados de la ciudad.

Emily Garfield.

Fig. 23. Emily Garfield *Pulsos* (2009).

Emily Garfield, es una artista Neoyorquina, especializada en la planificación urbana a través de la arquitectura cartográfica de ficción. Su proceso de creación se asemeja a la forma en la que en la realidad crecen las ciudades, así como la gente se crea mapas mentales sobre los espacios que posteriormente nos vamos a dirigir.

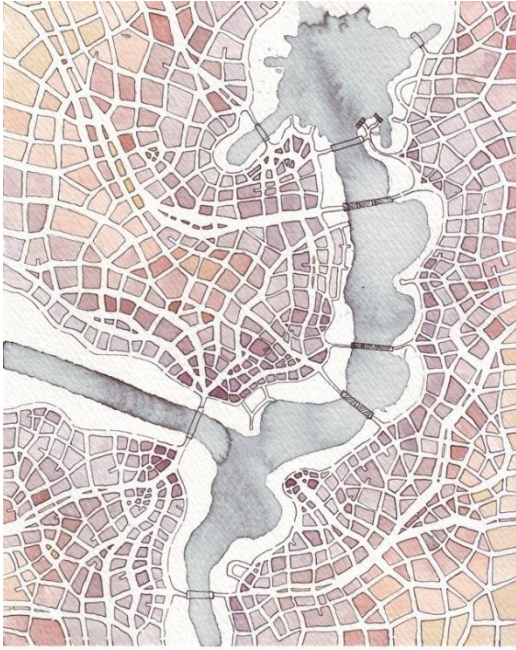

Fig. 24. Emily Garfied. *Sunrise campos* (2010).

Utiliza dibujos pintados a pluma y acuarela, inspirándose en un lenguaje visual a través de los mapas que asemejan los diferentes barrios de las grandes ciudades, las carreteras, así como la orientación que utilizaríamos para deambular por ellas.

4. Proceso de investigación.

El proceso de investigación de este proyecto parte de la idea del estudio realizado en trabajos anteriores, donde la primera opción era realizarlo en escultura. Partiendo de bocetos realizados en cartulinas, a través de líneas y planos, colocados de forma aleatoria sin ninguna representación.

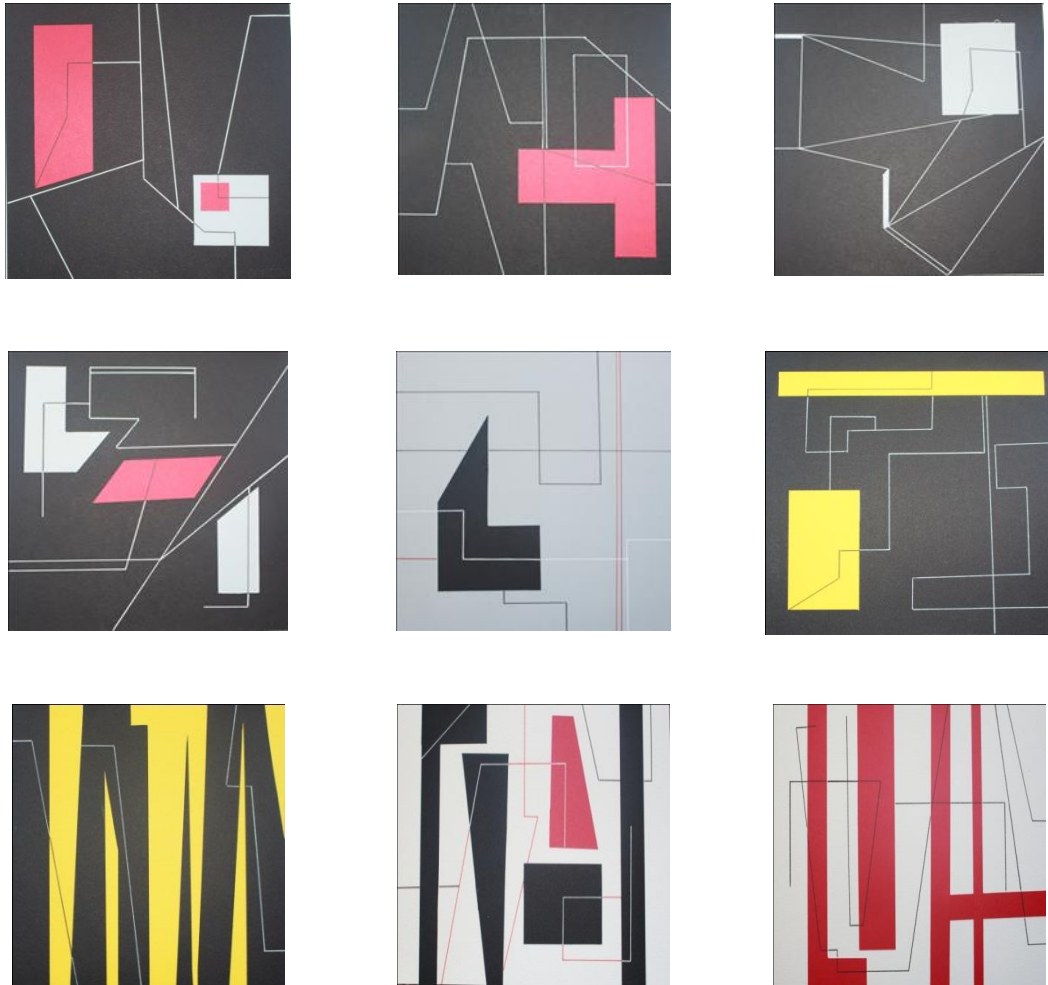

Fig. 25. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie I: vista aérea* (2015)

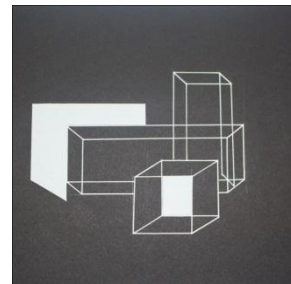
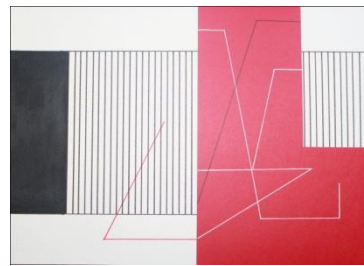
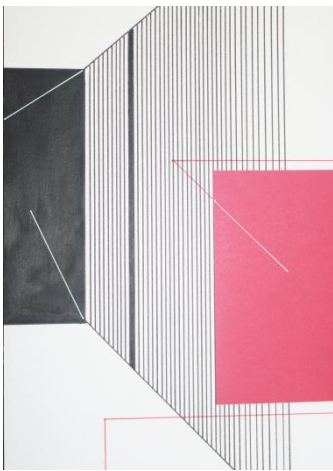
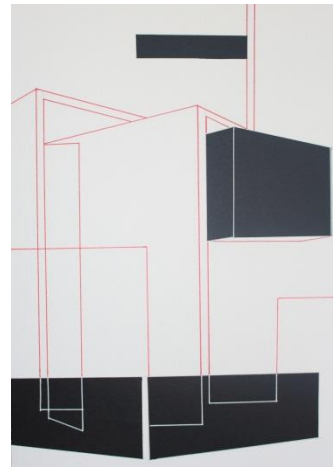
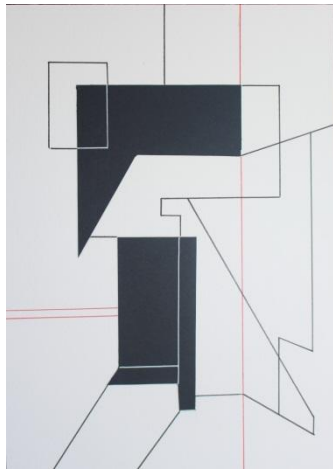

Fig. 26. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie I: vista frontal con perspectiva* (2015).

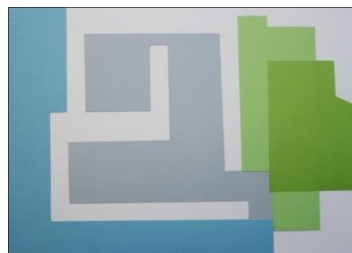
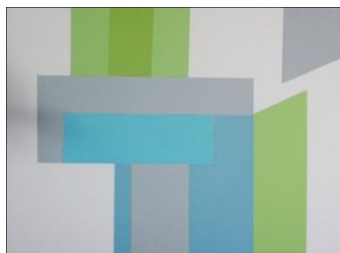

Fig. 27. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie II: Estudio de volúmenes y planos* (2015).

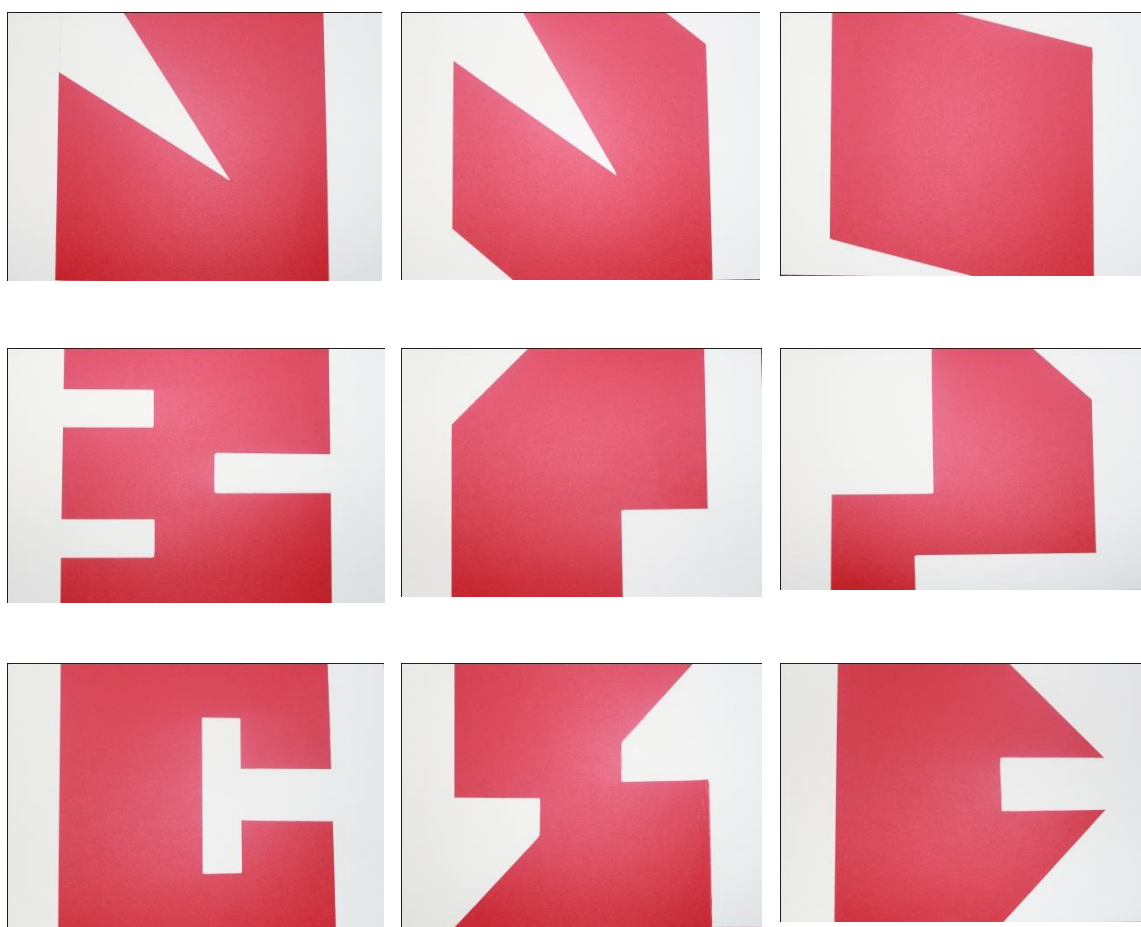

Fig. 28. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie II: Estudio deformas* (2015).

Una vez realizado los anteriores bocetos, a través de dibujos plasmados con recortables y líneas con rotuladores, el siguiente paso era unirlos con mapas callejeros para transmitir la idea de la psicogeografía y así trasladarla a la escultura.

El siguiente paso se realiza utilizando las imágenes aéreas de *Google maps* de los barrios en los que he habitado, ya que para mí son zonas más sensibles emocionalmente.

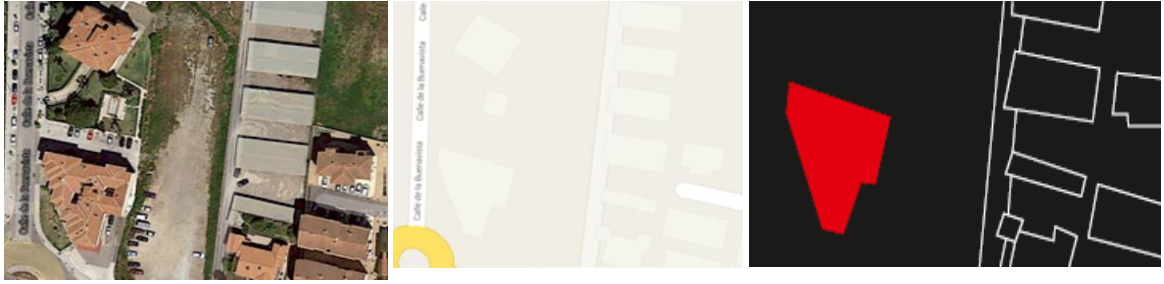

Fig. 29. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie III: Secuencia Cartografía Barrio I* (2015).

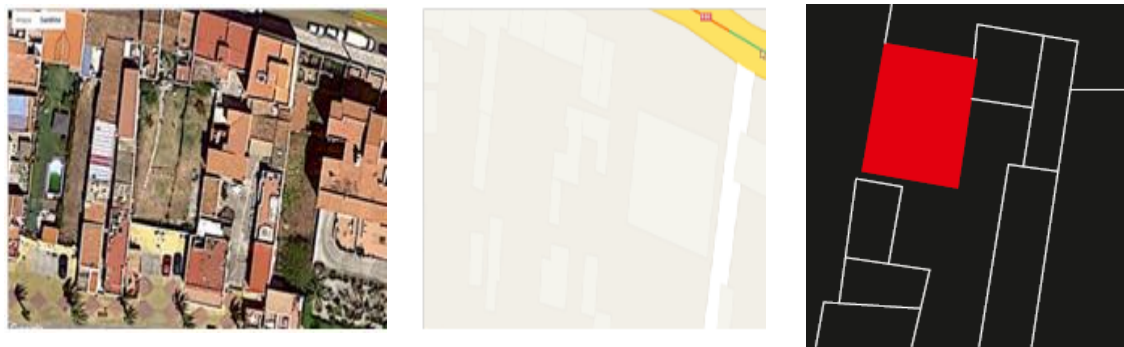

Fig. 30. Yolanda Lanza. *Bocetos: serie III: Secuencia Cartografía Barrio II* (2015).

En este punto del proceso, se vio la dificultad de no encontrar la forma de transmitir la idea prevista en este proyecto a través de la escultura y se decide llevarlo a cabo de forma bidimensional, utilizando la técnica del *kirigami* arquitectónico. Técnica que tiene su origen en China aunque la terminología deriva de varias palabras japonesas, como son *Kiru*, que significa cortar y de *Gami* que es papel, en definitiva esta técnica consiste en recortar papel y/o cartón con cuchillas, para así elaborar figuras o simplemente formas abstractas con un significado propio y personal.

Una vez descartada y definida la técnica a realizar se empezó la búsqueda de los distintos mapas necesarios en las oficinas de turismo de las diferentes localidades.

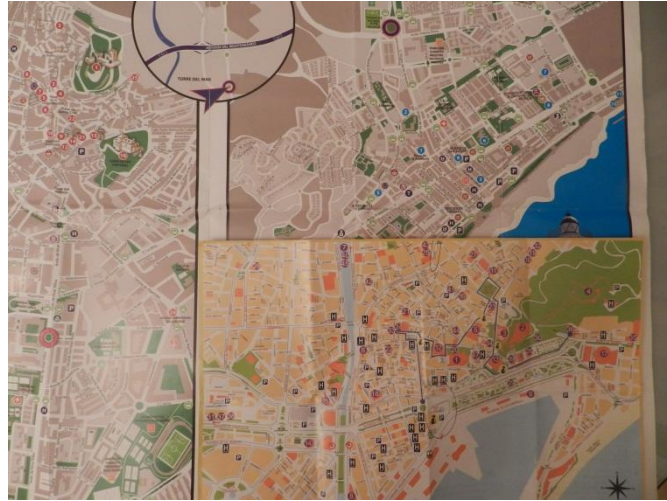

Fig. 31. Yolanda Lanza. *Callejeros* (2015).

Las primeras pruebas fueron realizadas en un tamaño inferior así como en diferentes materiales. En cuanto al tamaño el resultado no fue el esperado, puesto que pretendía resaltar aquellas zonas de gran importancia, y en ese tamaño (A3) no se apreciaba lo suficiente, así que se decidió cambiar el tamaño a un A2. “Mayor tamaño mejor resultado”, menos en el de Málaga capital que está realizado en A1.

Fig. 32. Yolanda Lanza. *Prueba de escalas* (2015).

Fig. 33. Yolanda Lanza. *Prueba de materiales* (2015).

La prueba de materiales se realizó entre papel fabriano y tela de organza, se eligió el primero puesto que el corte es más limpio que el que se realiza en la tela, puesto que al cortar se visualizan las hebras de las distintas tramas del tejido. Para evitar esta problemática se utilizó la técnica del encolado, dándole una imprimación de agua-cola, obteniendo un resultado no satisfactorio puesto que se perdía la espontaneidad de la tela.

Una vez elegido el tamaño y los materiales a utilizar, se empezó a realizar el trabajo final, donde se parte de los diferentes mapas-callejeros de los pueblos y ciudades importantes de mi vida. Calcándolo y recortándolo en el papel, con un bisturí. Este recorte consiste en el vaciado de todos aquellos espacios ocupados por los municipios (edificios, naves,...), y que no representan ningún sentimiento en mi persona, de ahí que se encuentren vacíos/huecos de contenidos y/o emoción. Para realizar los cortes, se ha necesitado de infinita paciencia para evitar el recorte de zonas que no se quieren recortar. Con esta técnica se pretende crear una lámina donde se represente los lugares importantes.

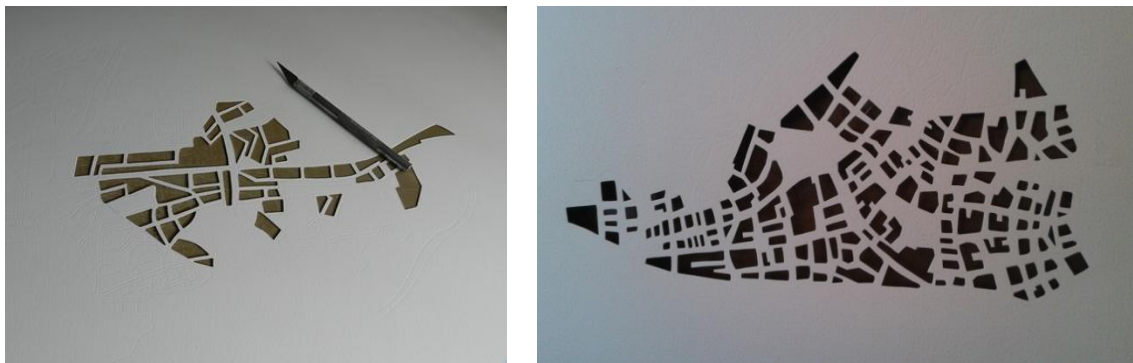

Fig. 34. Yolanda Lanza. *Detalles del proyecto* (2016).

5. Cronograma.

	2015				2016				
Actividad / Mes.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1ª Ideas									
Experimentación, 1º Bocetos.									
Descartes y posibilidades									
Búsqueda de referentes plásticos y teóricos.									
Definición de la idea, 2º bocetos.									
Búsqueda del material.									
Pruebas y trabajos definitivos.									
Memoria									
Últimos detalles Definición del Montaje.									
Montaje, presentación.									

(Cada color representa las tareas realizadas durante estos meses)

6. Presupuesto.

Nombre del emisor: Mª Yolanda Lanza Díaz.

Nombre del cliente:

Código fiscal: 52585750E

Código fiscal cliente:

Datos postales: 29750.

Datos postales:

Ciudad-País: Málaga-España.

Ciudad-País:

Fecha:	22/5/2016	IVA	21,00%
Nº		Dto	
Descripción	Unidades	Precio unidades	Importe total
Hoja 50x70 Fabriano	8	1 €	8 €
Hoja 70x100 Fabriano	2	2 €	4 €
Hojas 21x21Fabriano	16	0'25 €	4 €
Recambios de bisturí	30	0'30 €	9 €
Listones de madera 1x3	9	4 €	36 €
Cola blanca	1	14 €	14 €
Alfileres	1	0,60 €	0,60 €
Fotocopias	15	0,10 €	1,50 €
		SUBTOTAL	71'10 €
		Dto	0,00 €
		Base imponible	71'10 €
		Iva	16,191 €
		Total	87,29 €

7. Conclusión

La línea principal de este proyecto se basa en el espacio físico. Aquel espacio en el cual se encuentran, no solo aquellos objetos importantes en la vida de una persona, sino aquellos recuerdos, sentimientos y emociones que han producido en las personas, en su día a día. Estos espacios son habituales, puesto que allí se desarrollan una serie de eventos con posiciones concretas y direcciones relativas, dependiendo de la importancia que cada individuo le dé a sus itinerarios de su vida. Espacio representado a través de estos dibujos, que dependiendo de la visualización que se dé a los diferentes mapas, pueden cobrar vida, así como una determinada importancia. El término importancia adquiere una ambigüedad relativa, dependiendo de la persona que lo visualice.

Esta importancia, que se le da al espacio, crean imágenes mentales y sensaciones que se llevan a un terreno más personal, donde los planos, no son más que un medio de comunicarse, un lenguaje donde no existen prohibiciones ni restricciones, y adquieren importancia los pensamientos, sentimientos y emociones, tornándose visuales para el espectador e incluso trasladándolo a unos espacios imaginarios con aquellas formas abstractas, que sin querer se han ido formando con los diferentes recortes en los mapas, construyendo nuevas imágenes.

Este concepto de espacio, lo considero de vital importancia para de esta forma poder comprender ese universo físico que me rodeo. Con respecto a esto, a lo largo de la historia han existido continuos desacuerdos, sobre todo a nivel filosófico, sobre si el propio espacio, es un simple concepto o es una identidad propia que puede o no estar relacionada con otras identidades. Para Isaac Newton (1689), el espacio si era absoluto, era algo, ya que el movimiento solo existía con respecto a algo. Todas sus leyes del movimiento y de gravitación se basan en esa idea de espacio absoluto. Sin embargo los filósofos más naturistas, pensaban que el espacio son simplemente relaciones entre los objetos. Para Kant sin ir más lejos, el espacio, no es más que nuestra propia percepción de la realidad, es una forma de intuición externa y no conceptos, ya que piensa que existen antes que cualquier representación conceptual.

En definitiva, se trata de un proyecto, que busca ir más allá de la representación en sí que ofrecen los bocetos, para coexistir con el medio más habitual de los diferentes

individuos, y el cual se encuentra en continuo cambio, puesto que las emociones y/o sentimientos o incluso las prioridades personales e individuales van cambiando a lo largo del tiempo.

8. Bibliografía

- ANDREOTI, L. COSTA, X. (ed). *Situacionistas: arte, política, urbanismo*. Museo d'Art Contemporani de Barcelona.1996.
- AYALA, G. *Sol lewitt, las dimensiones del cuadrado*. (2013). [Recuperado el 9/3/2016]. Disponible en: <http://culturacolectiva.com/sol-lewitt-las-dimensiones-del-cuadrado/>
- BOIRA, J.V.; RAMIREZ, J.L. *Participar para conocer. Argumentos para la innovación en la participación ciudadana y la construcción de la ciudad* scripta Nova. Revista Electronica de Geografia y ciencias sociales, nº 69, 1 agosto de 2000.
- CONSTANT, A. *Otra ciudad para la vida*. Publicado en el nº3 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de International situationista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
- CONSTANT, A. *La Nueva Babilonia*. Barcelona: Gustavo Gili. (2009).
- CONSTANT, A. *Nueva Babilonia*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2015). [Recuperado el 3/3/2016]. Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/constant-nueva-babilonia>
- DEBORD, G. (1958). “Teoría de la deriva”. En *Internationale Situationniste, vol. I: La realización del arte*. Madrid: Literatura Gris, 1999.
- DEBORD, G. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos. (1999).
- DEBORD, G. *Informe sobre la construcción de situaciones*. [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>
- FOSTER, H. *El complejo arte-arquitectura*. Madrid: Turner, 2013.
- IVAIN, G. “Formulario para un nuevo urbanismo”. En VVAA. Internacional situacionistas. Textos integros en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969). Madrid: Literatura Gris, 2001.
- LÓPEZ, S. “Percepción y creación de la ciudad. Método simbólico-semiótico del ciudadano para una re-creación de la realidad urbana”. En *Gazeta de Antropología*, Nº 19, 2003, Artículo 17.
- MADERUELO, J. *El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid: Editorial Mondadori. (1990).
- MADERUELO, J. (2008). “*La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, 1960-1989*”. Madrid: Ed. Akal. (2008).

- MATURANA, H. *La realidad: ¿objetiva o construida? Fundamentos biológicos del conocimiento*. México: Universidad Iberoamericana, Editorial Anthropos, 2009.
- MEDIATELETIPOS. *Psicogeografía*. (2013). [Recuperado el 5/3/2016]. Disponible en: <http://www.mediateletipos.net/archives/23304>
- MINUE. La belleza de los mapas de Karen O’Leary. (2012). [Recuperado el 17/3/2016]. Disponible en: <http://www.decoesfera.com/arte/la-belleza-de-los-mapas-de-karen-o-leary>
- NAVARRO, M. *Ciudad muralla*. Museo Guggenheim. Bilbao. (2014) [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/miquel-navarro-ciudad-muralla/>
- ONTAÑÓN, A. “La vanguardia no se rinde: Guy Debord y el Situacionismo”. Barcelona: Escuela d’historia de l’art de Barcelona. (2012). [Consulta: 4/6/2016]. Disponible en: <http://situaciones.info/revista/la-vanguardia-no-se-rinde-guy-debord-y-el-situacionismo/>
- PERNIOLA, M. *Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*”. Madrid. Acuarela & A. Machado. (2010).
- TRIAS, E. *El artista y la ciudad*. Barcelona. Editorial Anagrama. (1997).
- VV.AA. *Urbanismo situacionista*. Gustavo Gili: Barcelona. (2006).

Anexo

Serie I

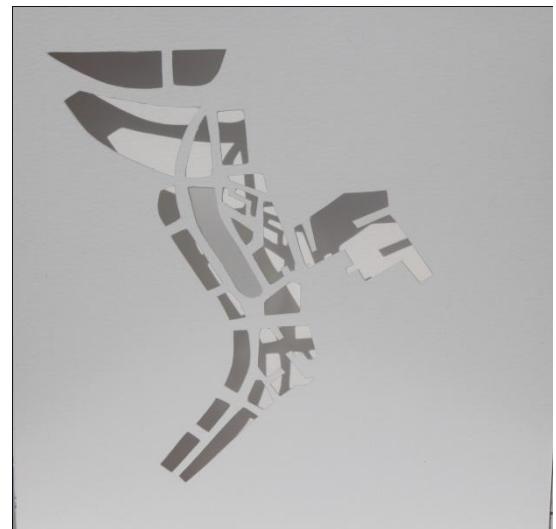
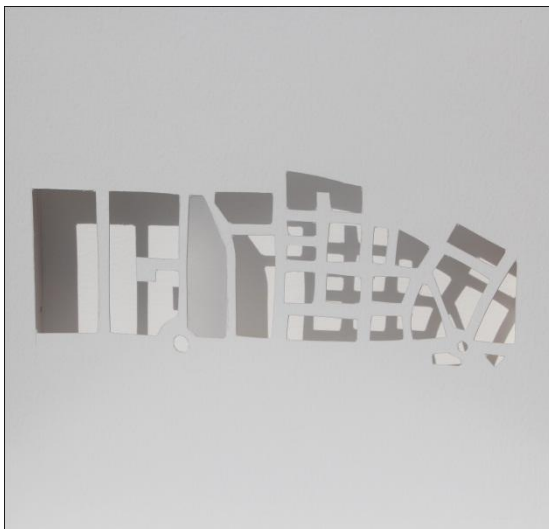
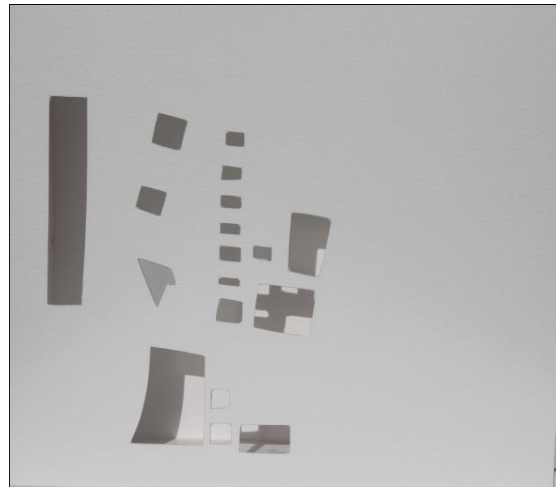

Fig. 35. Yolanda Lanza. *Serie I* (2016).

Yo estuve allí.

Papel recortado 50 cm x 70 cm (x 4)

Serie II

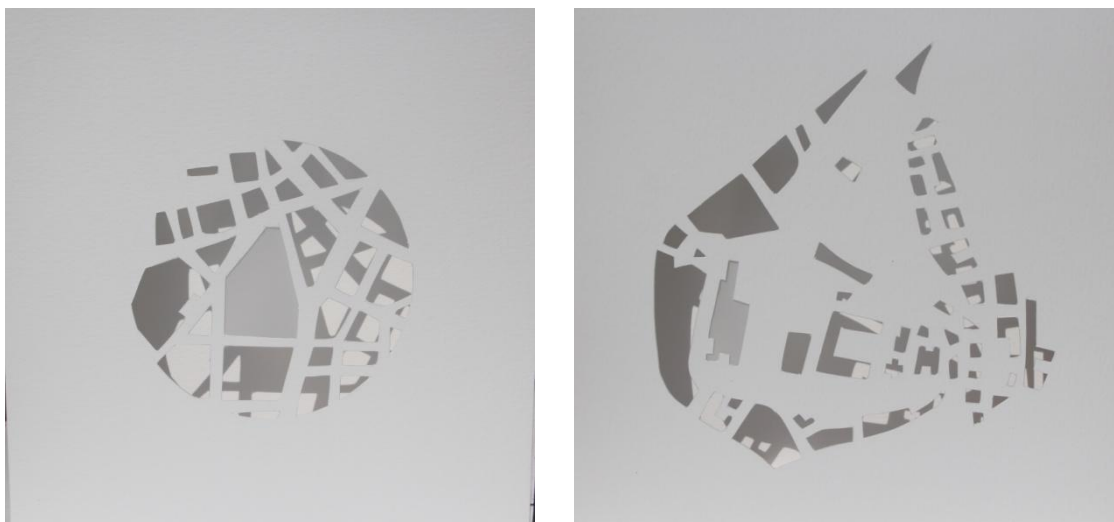

Fig. 35. Yolanda Lanza. Serie II (2016).
Yo estuve allí.
Papel recortado 21 cm x 21 cm (x 6)

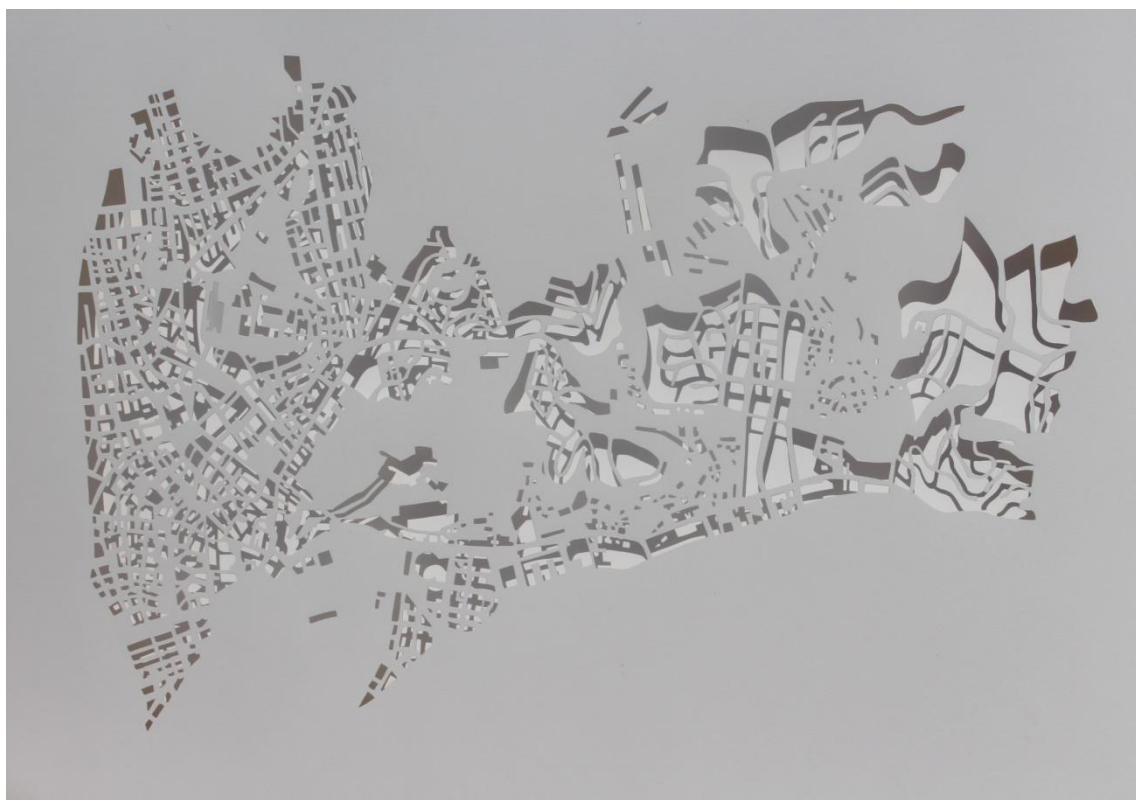

Fig. 36. Yolanda Lanza. Obra única (2016).
Yo estuve allí.
Papel recortado 70 cm x 100 cm.